Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Estudios Literarios

Santiago Vargas

Proyecto de ensayo.

A modo de título:

La búsqueda del sentimiento de lo sublime a través del uso de la imaginación en *Las bodas del cielo y el infierno*, *Ozymandias* y *Kubla Khan*.

Introducción

El 22 de abril de 1724 nace Immanuel Kant tan sólo para morir el 12 de febrero de 1804. A su paso no olvidó dejar una estela de trabajos casi tan intensa y numerosa como sus admiradores. Ese periodo de tiempo coincidió con el nacimiento de lo que hoy conocemos como *romanticismo,* un fenómeno cultural caracterizado por una serie de intereses, sentimientos e ideas cuyo centro eran el individuo y su experiencia particular en el mundo. Si bien Kant no hace parte de esta *escuela romántica,* sus integrantes, como toda persona interesada en la filosofía y la literatura a finales del siglo XVII, muy seguramente lo leyeron.

En 1764, un joven Kant de 40 años publica las *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime [Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen],* obra que explora desde la filosofía los sentimientos que Blake, Shelley y Coleridge buscan evocar desde la poesía y la literatura. En ese trabajo, Kant clasifica lo bello y, más pertinentemente para lo que nos compete, lo sublime en tres categorías o naturalezas: *terrorífico, noble* y *magnífico.* A través del razonamiento de Kant y viendo hacia las obras de los pensadores románticos antes mencionados, se buscará una categorización de lo sublime en *Las bodas del cielo y el infierno* de William Blake, *Ozymandias* de Percy Byshe Shelley y *Kubla Khan* de Samuel Coleridge.

La imaginación, por otro lado, comprendida como una acción mental adyacente a la razón,[1] es defendida por los románticos como una de las principales características de la creación literaria, si no la más importante. Esta idea es reforzada una y otra vez por los poetas de los lagos, los satánicos y, por supuesto, Blake, al tomar las circunstancias de su tiempo y las imágenes que estas imprimían en sus mentes y generar unas nuevas (fantasiosas pero creíbles) en sus poesías como consecuencia de la actividad divina: Dios, como parte activa revitalizada en la experiencia humana por los románticos, es entendido como el dador de esta facultad mental y es retratado, junto a la literatura bíblica desde mundos nuevos (*The marriage of heaven and hell*), en ficciones simbólicas de los horrores de la revolución industrial (*Songs of innocence/Songs of experience*) y en constante conversación con su actualidad. Para Blake "the imagination is nothing less than God as He operates in the human soul. It follows that any act of *creation*[2] performed by the imagination is divine and that in the imagination man's spiritual nature is fully and finally realized."[3]

Así mismo, en su *A defence of Poetry,* Shelley dice que la poesía es la "expresión de la imaginación," permitiendo hacer la siguiente afirmación romántica: *la mente del poeta, absorta en la imaginación que es Dios, deriva en la poesía, que es divina. Por lo que la imaginación es el motor creador, el poeta el vehículo y la poesía la verdad.*[4]

La indagación sobre estos autores se centra entonces en las siguientes preguntas: ¿fue el sentimiento de lo sublime entendido y buscado por los románticos ingleses a través de la imaginación? si fue así, ¿de qué formas específicas indagaron en este sentimiento? y, ¿qué consecuencias estéticas tuvo esta búsqueda? Y las siguientes paginas las navegaran sus limitaciones y posibles respuestas.

---

[1] Definición tomada de Shelley, P. B. (1952). A Defence of Poetry. En W. J. Bate (Ed.), Criticism: the Major Texts (pp. 429–435). Harcourt, Brace and Company.

[2] Las itálicas son mías

[3] Bowra, C. M. (1949). The Romantic Imagination. Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674733800

[4] Esta afirmación es una ficción creada por mí para dar cuenta de las acciones mentales descritas por Shelley en A defence of poetry; en ningún momento intenta ser un dogma o una creencia real.

Esquema de temas a tratar

- Como apertura: El poeta como creador y la imaginación como su herramienta de creación.

    - Análisis de la dualidad entre el cielo y el infierno como manifestaciones de lo sublime; la función de la imaginación en la creación de visiones de contrarios que se unen; comparación con la clasificación de Kant del sublime terrorífico y noble; el papel de la rebelión y la espiritualidad en la experiencia sublime divina de Blake.

    - El paisaje imposible de Samuel Taylor Coleridge en *Kubla Khan*; la construcción de un entorno sublime a través de la imaginación onírica; uso del lenguaje y la estructura para evocar lo sublime según Longino;[5] comparación con el sublime magnífico de Kant.

    - La imaginación como herramienta para explorar las imágenes en Ozymandias, la efimeridad del poder, la longevidad del arte y el paisaje desértico como experiencia sublime; las tres naturalezas de sublime según Kant y cómo el poema se acerca a cada una de ellas.

    - A modo de cierre: la imaginación como medio para expresar y explorar lo sublime: análisis desde *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime* y aplicación final de las categorías kantianas a los textos de Blake, Coleridge y Shelley.

- Conclusiones

[5] Demetrio, D. (2000). Sobre El estilo - sobre lo sublime. Gredos.

Borrador de conclusiones

- La exploración de la interacción entre el uso de la imaginación y la búsqueda del sentimiento de lo sublime en las tres obras fundamentales de la literatura romántica mencionadas en este ensayo, nos ha ofrecido una visión estructurada de la estética de cada uno de los autores y su profunda relación con las ansias creadoras del espíritu como consecuencia del actuar metafísico sobre el poeta.

- El uso particular de la imaginación como herramienta primordial de su creación poética, los enfrenta con los autores del XVIII quienes no veían su potencial edificador y los diferencia como escuela de pensamiento propia. Los integrantes de esta escuela estuvieron en constante lectura de pensadores como Kant y Schelling, con precisión podemos decir eso de Coleridge quien encontraba un soporte filosófico de sus ideas en ellos, sin embargo, "Because he (Coleridge) was first a poet and only secondly a metaphysician, his conception of a universe of spirit came from his intense sense of an inner life and from his belief that the imagination, working with intuition, is more likely than the analytical reason to make discoveries on matters which really concern us."

  La idea de la imaginación como proceso mental adyacente a la razón analítica y su superioridad al momento de descubrir "lo que realmente nos interesa," como lo hace notar Maurice Bowra en la cita anterior, y su relación con el rechazo de la "visión sensacionalista" del mundo externo indicado por el mismo autor, permite encontrar que el sentimiento de lo sublime a través de imágenes imposibles de paisajes inexistentes, extensiones de tiempo incomprensibles, son producto de este proceso y solo serian logradas gracias a esta reaccion romantica frente a los hechos del mundo.